

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

XIV JORNADES DE XARXES D'INVESTIGACIÓ EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA

Investigació, innovació i ensenyament universitari:
enfocaments pluridisciplinars

JORNADAS
DE REDES DE INVESTIGACIÓN
EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

XIV

Investigación, innovación y enseñanza universitaria:
enfoques pluridisciplinares

Coordinadores i coordinadors / *Coordinadoras y coordinadores:*

María Teresa Tortosa Ybáñez

Salvador Grau Company

José Daniel Álvarez Teruel

© Del text / *Del texto:*

Les autores i autors / *Las autoras y autores*

© D'aquesta edició / *De esta edición:*

Universitat d'Alacant / *Universidad de Alicante*

Vicerektorat de Qualitat i Innovació Educativa / *Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa*

Institut de Ciències de l'Educació (ICE) / *Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)*

ISBN: 978-84-608-7976-3

Revisión y maquetación: Verónica Francés Tortosa

Publicación: Julio 2016

La imagen abstracta: de la imagen prohibida a una herramienta más en el aula

L. Garbayo Domínguez; L. Miralles Llorens

*Departamento de didácticas generales y didácticas específicas
Universidad de Alicante*

RESUMEN

Desde la experiencia en el aula de didáctica de la educación plástica del grado de Maestro de Educación primaria confirmamos a lo largo los años cómo existe una dificultad para asumir la concepción y comprensión de la imagen abstracta. Este obstáculo presumiblemente se trasladará a la práctica de estos futuros docentes, por lo que entre nuestros objetivos se encuentra el de racionalizar este código: a lo largo de la asignatura, desde 2014, venimos realizando unas prácticas que primero hacen que sean los propios alumnos quienes reparen en esta circunstancia, para que posteriormente amplíen su visión acerca de las características y alcance del medio plástico y visual desde una nueva perspectiva. En este sentido, los resultados en ambos cursos vienen a corroborar un cambio significativo por parte de los alumnos a la hora de comprender y expresarse con este tipo de imágenes, adquiriendo este nuevo código como otra posible herramienta en el aula.

Palabras clave: abstracción, imagen visual, códigos de la imagen, plástica, educación.

1. INTRODUCCIÓN

Pensar en el término “abstracción” nos desliza hacia un inequívoco territorio artístico del que poco conocimiento popular existe. Evidentemente somos conscientes de que forma parte de la evolución del conocimiento artístico producido por la humanidad a lo largo de su historia y que su asimilación resulta difícilmente abarcable por el espectador profano.

El reto de la enseñanza en nuestra área es doble. Por un lado, nos enfrentamos a un renuncio de interés por estas imágenes, y mayor aún por sus implicaciones técnicas. Por otro, afrontamos la inmensa acumulación de hechos y objetos producidos que deben ser sintetizados para poder ser transmitidos en un periodo de tiempo limitado. Esta doble realidad se traduce por tanto en una dicotomía estratégica llevada a cabo por el docente: pretendemos por una parte que, de forma rápida y sencilla, el alumno se aproxime a los diversos estilos artísticos; y por otra, que sea capaz de utilizar esa misma estrategia con el fin de ampliar su propio lenguaje visual y expresivo.

1.1 Problema/cuestión

La experiencia docente y profesional nos muestra las mutuas interferencias y los caminos concretos que el arte abstracto describe en la cultura visual de nuestros días, y por ello la importancia de incluirlo en el desarrollo educativo. Habremos de convertirlo por tanto una herramienta fundamental para trabajar con los discentes la comunicación visual, un lenguaje propio con una estructura revisada y consolidada desde los más pretéritos estudios de la imagen, partiendo de la teoría de la percepción surgida en Alemania a principios del siglo XX y pasando por la percepción visual de Rudolf Arnheim, que sintetiza muy bien aquellos conceptos que posteriormente trabajaremos en el aula.

1.2 Revisión de la literatura

La literatura existente trata con profusión la idea del lenguaje gráfico y su codificación, además de la aplicación de los contenidos abstractos en el aula de primaria, pero no es tan extensa cuando hablamos de la formación del docente en este lenguaje. Desde finales del siglo XX se vienen llevando a cabo diferentes investigaciones en el campo de la docencia sobre la aplicación del desarrollo creativo en el aula y sus beneficios educativos, además de otras propuestas de innovación docente en el ámbito de la aplicación de nuevos contenidos relacionados directamente con el desarrollo plástico. No obstante cabe reseñar el

trabajo de Francesco De Bartolomeis (Bartolomeis 1994), como toma de conciencia de la importancia del trabajo de la abstracción en la educación infantil.

1.3 Propósito

Si bien es cierto que en el planteamiento actual de la educación artística ya se procura que el alumnado de infantil o primaria crezca libre de prejuicios sobre el arte contemporáneo y ciertamente familiarizado con el mismo, sigue existiendo una barrera imaginaria en cuanto a la utilización más coherente o legítima de esta expresión concreta del lenguaje visual.

Nuestro objetivo consiste en ofrecer al futuro docente una estrategia educativa de aprovechamiento de los referentes pictóricos de la abstracción, con el fin de aportar herramientas de trabajo escolar a su futura práctica profesional.

Convencidos de que el arte es un recurso de soluciones válidas para los desafíos contemporáneos, proponemos en la práctica del aprendizaje pautas de reflexión y respuestas a problemas que, aunque novedosos para el estudiante, ya han sido identificados, explicitados y resueltos por otros docentes, recurriendo a tres fuentes que pueden resultar útiles:

- La experiencia artística como solución al problema perceptivo.
- Los estudios analíticos destinados a mejorar la comunicación visual.
- Las experiencias reflejadas por el discente en las prácticas propuestas en el curso.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

2.1 Objetivos

La habitual planificación temporal de los conocimientos que se transmitirán mediante cualquier tipo de docencia (magistral, teórico-práctico, prácticas...) viene en esta materia acompañada de un programa de prácticas y un sistema de evaluación que permite la adquisición y verificación del progreso del alumno por lo que se refiere a la adquisición de habilidades en el arte abstracto, con nuevas estrategias y metodologías docentes de cara a la consecución de los objetivos planteados.

Para el éxito de la práctica nos marcamos como objetivos:

- Poner al alcance del discente, no especializado en arte, algunas de las claves que le ayudarán a interpretar y a analizar un cuadro abstracto. Ello le permitirá acercarse a este tipo de obras artísticas sin miedo, provistos de las estrategias y mecanismos necesarios para realizar su lectura y aprehenderlas.

- Ofrecer al discente unos conocimientos que le hagan comprender mejor el arte y la cultura visual contemporánea, facilitando nuevas vías de encuentro entre el individuo y el arte.
- Dotar al alumno de unos mayores recursos lingüísticos y un léxico concreto para la verbalización, expresión y comunicación de conceptos y experiencias abstractas con el fin de mejorar su dominio sobre la comunicación de la imagen.
- Ayudarles a programar actividades en las que el propósito no sea necesariamente la construcción de una imagen con referencias figurativas explícitas o implícitas.

2.2. Método y proceso de investigación

El punto de partida de la metodología docente lo situamos en los conocimientos previos del alumno. Las clases se organizan con el fin de motivar en éste la curiosidad y el interés por el conocimiento y el aprendizaje de un código específico, teniendo en cuenta los requisitos básicos establecidos para la asignatura.

La práctica docente de la asignatura se lleva a cabo mediante clases teórico-prácticas, siendo el tiempo destinado a la práctica notablemente superior al de la teoría. Las prácticas se combinan en ocasiones con la exposición de conceptos teóricos durante el desarrollo o previa a las mismas. Se desarrollan en grupos de 4 a 6 miembros y son siempre monitorizadas por el profesor, que ejerce una labor de guía y de orientación.

El método consiste en incluir el arte abstracto y su desarrollo a lo largo de las tres primeras unidades de la asignatura para que, sin alterar la naturaleza del propio enunciado de la práctica se ofrezca al alumno como posibilidad para ser utilizado como nueva herramienta alternativa:

1. El profesor, como guía en el aula, introduce este nuevo lenguaje por medio de propuestas continuas que afectan directamente el trabajo del alumno/a.
2. Posteriormente se clasifican los trabajos resultantes en función del grado de adecuación a la propuesta planteada para tratar el contenido conscientemente.
3. En fase más avanzada se trasmite al alumno conocimientos del lenguaje visual para que tome conciencia sobre las posibilidades compositivas y expresivas del código e identifique las múltiples opciones del mismo como herramienta de expresión en el aula.

2.3 Método de trabajo

En este apartado explicamos, a grandes rasgos, cómo se desarrolla la búsqueda, selección, elaboración y adecuación del trabajo en el aula, así como las características generales de las actividades prácticas propuestas.

Mediante una metodología de trabajo por equipos colaborativos, todos los alumnos han de implicarse activamente en la toma de decisiones respecto a la selección de imágenes, material y elaboración para llegar a interiorizar los diferentes contenidos.

En el programa propuesto se incluyen los objetivos a conseguir por el alumnado, las habilidades y capacidades que deben desarrollarse para su consecución, los procesos implicados, los actividades y trabajos que lo posibilitan, así como los recursos materiales, metodológicos y de evaluación que nos permiten valorar el proceso realizado y la asunción de los mismos.

Una vez seleccionados los objetivos y competencias que consideramos fundamentales, se ha elaborado una propuesta metodológica que tiene como objeto prioritario ayudar en el aprendizaje del alumno para que le sea posible llegar a conseguir el desarrollo de las competencias necesarias, desde nuestra materia, para la óptima aplicación de nuevos conceptos. Siendo las competencias seleccionadas las siguientes:

- Conocer la situación actual del arte.
- Conocer los elementos fundamentales del lenguaje plástico.
- Comprender el método y técnicas del arte abstracto.
- Analizar y sintetizar la imagen abstracta.
- Aumentar la capacidad perceptiva mediante el análisis.
- Favorecer la experimentación mediante el uso de materiales diversos.
- Organizar y planificar una acción educativa atendiendo a las características del alumno en el aula.

En la planificación de la asignatura aparecen claramente diferenciadas las sesiones destinadas a créditos prácticos, y en éstas son en las que incluiremos los nuevos desarrollos sin modificar la naturaleza de la unidad.

Con este propósito se propone una serie de actividades de campo en las que se pide al alumno que demuestre su capacidad de análisis, síntesis e interrelación de los conceptos trabajados, así como su capacidad de comunicación y expresión.

Las actividades prácticas irán aumentando de dificultad a medida que el alumno adquiera un mayor nivel de conocimiento, de la misma manera que también se irá exigiendo un mayor grado de profusión en los aprendizajes y realización concreta de las mismas.

Desde esta perspectiva podemos hacer una agrupación de las actividades prácticas repartidas en las primeras tres unidades de la asignatura:

1ª práctica:

En esta fase el alumno experimenta con el lenguaje plástico, sin indicaciones concretas, motivado por una única premisa que consiste en representar una experiencia física por medio de la técnica del collage y obviando, al final, la representación figurativa (que generalmente ha sido siempre la primera respuesta).

La propia naturaleza de la práctica exige por medio de las indicaciones del docente que el alumno desarrolle una serie de acciones de forma consciente. Esto es, pretendemos que el alumno repare en ciertas cuestiones que, estando tan interiorizadas por su experiencia previa, pasaban desapercibidas hasta este momento, mediante las siguientes premisas:

- El uso de la técnica del collage con material reciclado.
- La descontextualización del material.
- El uso diferente de los referentes (que ahora no representan, pero sí conectan).
- La composición intuitiva.
- La pregunta-respuesta como guía del trabajo.

Estas acciones en cada uno de los grupos de trabajo delimitan el desarrollo del mismo y provocan la creación de una imagen compositivamente diferente a las que los alumnos están acostumbrados a realizar. Habremos partido entonces de una acción directa de experimentación, en la que el alumno trabaja con las premisas de un artista y repara en esta acción.

2ª práctica:

Según la programación de la asignatura en el segundo bloque de trabajo de la asignatura teorizamos el lenguaje plástico y la percepción visual, sobre lo que los alumnos desarrollan una serie de prácticas para comprender y comunicarse por medio de este código.

Después de varias clases magistrales en las que se trabajan los elementos fundamentales de la imagen, los alumnos adquieren nuevos conocimientos sobre las posibilidades expresivas y compositivas de la misma. Para ello, se habrá hecho uso de ejemplos procedentes del arte geométrico, el cubismo, la abstracción lírica, neoplasticismo, constructivismo, informalismo, et., con el fin de poner en relieve las interminables posibilidades estilísticas de la imagen.

Los alumnos experimentan este proceso por medio del desarrollo práctico de una acción plástica en la que el objetivo es recomponer una imagen alterando los elementos visuales que la configuran inicialmente.

3ª práctica:

En esta fase se concluye el proceso, es el tiempo del alumno. Éste, como futuro docente, programará una actividad para un nivel determinado de primaria en el que los alumnos desarrollen un proceso plástico abstracto. Las principales premisas son:

- Descubrir y explotar de manera original las correspondencias entre los intereses del niño y su manera de abordar el arte abstracto.
- Otorgar más importancia al proceso que al trabajo final.
- La adecuación del desarrollo de la actividad al nivel, intereses y características de los alumnos.
- La importancia y relevancia del material empleado.

2.4. Evaluación del método

Como toda propuesta, ésta no estará nunca cerrada, sino que será flexible y estará abierta a las transformaciones que sean necesarias para su mejor adaptación al objeto para el cual fue confeccionada; en nuestro caso, la mejora de la calidad de la docencia universitaria. Para tal fin es necesario recabar información de dos de los participantes más significativos: el alumno que vive estas propuestas y el docente que facilita el proceso.

Los criterios de evaluación que se han tomado como referencia para realizar la valoración de los trabajos llevados a cabo por los alumnos de la asignatura son los siguientes:

- La asunción de errores conceptuales.
- La participación en el aula.
- Las competencias procedimentales.

- Las competencias transversales.
- La transferencia de los aprendizajes a una situación de enseñanza.
- El trabajo cooperativo.

En los criterios de valoración, atenderá a:

- El nivel de asimilación de los aprendizajes.
- La aplicación de las informaciones que se tratan en la teoría, así como la adecuación en su propia metodología.
- El uso adecuado de los materiales y la técnica.
- La iniciativa, originalidad y sensibilidad hacia las posibilidades del proceso.
- La calidad de las imágenes realizadas en las diferentes prácticas.

3. CONCLUSIONES

Nuestra propuesta está concebida como un instrumento abierto y flexible que suele recibir una buena acogida por parte de los alumnos, quienes generalmente presentan una gran motivación hacia la experimentación.

Superadas las reticencias iniciales por el desconcierto que supone plantear el abordaje de la imagen desde un nuevo punto de vista, tras la experimentación y la finalización de la propuesta, el alumno es capaz de retroceder en este proceso y reconocer como cierto descubrimiento las limitaciones conceptuales de las que se partía.

Tras haber sometido la experiencia a evaluación, realizamos algunas consideraciones respecto a la puesta en marcha de las estrategias metodológicas descritas:

- La experiencia evidencia que el grado de dificultad es adecuado, al igual que el de profundización en las actividades prácticas.
- El facilitar al alumno una adaptación progresiva favorece que el nivel de respuesta sea cada vez más satisfactorio.

No obstante, recordemos que se trata de una propuesta nueva para muchos de los alumnos, con la introducción de multitud de conceptos que en ocasiones han originado gran confusión durante el desarrollo. Nos encontramos con las siguientes dificultades iniciales que ralentizan el proceso:

- No se reconoce en los alumnos una expresión plástica personal.
- Apenas presentan conocimientos previos del lenguaje visual.
- Utilizan excesivamente, pero de manera descontextualizada, el lenguaje verbal y escrito para justificar las acciones plásticas.
- Se limitan a utilizar materiales del campo de las manualidades que limitan la expresión plástica.
- Manifiestan cierta inseguridad para plantear actividades novedosas que no se sienten capaces de controlar, bien por falta de recursos, por desconocimiento...

A partir de estas mismas observaciones, queda señalado de nuevo el punto de partida desde donde se replanteará nuestra propuesta, una nueva invitación a la reflexión y a la superación de las barreras conceptuales y creativas que suponen las importantes carencias arrastradas desde una educación artística insuficiente (ya sea dada por la desatención que de forma generalizada sufre este campo, por el entorno cultural propio...).

En definitiva, creemos firmemente que el dotar de racionalidad a los elementos expresivos más abstractos propios del futuro docente puede enriquecer en gran medida las propuestas que posteriormente éste ha de trasladar a sus futuros alumnos. Por tanto, con este llamamiento al uso coherente de la imagen abstracta no pretendemos más que **generar la necesidad de recreación, investigación y reconocimiento en el inmenso campo artístico**. Y destaquemos aquí que se trata de una invitación al maestro, porque los obstáculos de los que hablamos no los presenta el niño. El niño está todavía libre de prejuicio, más preparado de lo que creemos para comprender y trabajar la imagen desde un punto emocional y sensible, por lo que es en nosotros, como docentes, en donde queda la responsabilidad de aplicar nuestro conocimiento lógico y racional de estas mismas imágenes en pro de su crecimiento expresivo y no de su castración.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bartolomeis, F. (1994). *El color de los pensamientos y de los sentimientos*. Octaedro.
- Acaso, M. (2009). *La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual*. Madrid: Catarata
- Agirre, I. (2000). *Teorías y prácticas en educación artística. Ideas para una revisión pragmatista de la experiencia estética*. Pamplona: Universidad Pública de Navarra.

- Hernández, F. (2000). *Educación y cultura visual*. Barcelona: Octaedro.
- VVAA (2008). *El Arte contemporáneo en la Educación Artística*. Madrid: Eneida
- VVAA (2003). *Figuras, formas, colores: propuestas para trabajar la educación plástica y visual*. Barcelona: Graó.
- Saura Pérez, A. (2011) *Innovación educativa con TIC en Educación Artística, Plástica y Visual*. Madrid: MAD.
- Gardner, H. (1987) *Arte, Mente y Cerebro. Una aproximación Cognitiva a la Creatividad*. Buenos Aires: Paidós.
- Gennari, M. (1999). *La educación estética. Arte y literatura*.
- Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia*. Barcelona: Paidós.
- Caja, J. (ed.) (2001) *La educación visual y plástica hoy: educar la mirada, la mano y el pensamiento*. Barcelona: Graó.

Toda referencia contenida en el presente documento a personas de sexo masculino se entenderá hecha igualmente a personas de sexo femenino.